

美院高考指导丛书

上海画报出版社

速写

人物
头像
人体
动态
风景
场景

导师

张培础

● 全真试卷
● 评分原则
● 步骤分解
● 技法工具
● 示范作品

速写

素描
色彩
速写
设计

素描
色彩
速写
设计

素描
色彩
速写
设计

导师简介

张培础 祖籍：江苏太仓。1944年出生于上海。1960年保送入上海美术专科学校本科中国画系人物画专业。1965年毕业。

擅长中国画人物。作品曾多次入选全军、全国美展及海内外各类美展，并为中国美术馆收藏。曾应邀出访日本、德国、芬兰等国家并举办画展。出版有“张培础画集”、“张培础画人物”及编著、主讲美术教学用VCD教材“中国人物画”，应邀主编《上海高等艺术院校素描作品集》，主编“上海业余艺术教育教材”、“素描”等教材。长期从事美术教育中国画素描、速写。积累了丰富的经验。现为上海大学美术学院副院长兼中国画系主任、教授、上海中国画院兼职画师、中国美术家协会会员、上海美术家协会常务理事、上海美术家协会中国画艺术委员会委员。

责任编辑 赵寒成
技术编辑 鲍 屹
封面设计 吴 莹

ISBN 7-80530-886-1

9 787805 308869 >

速写

上海画报出版社出版
(上海长乐路672弄33号)
新华书店上海发行所发行
上海出版印刷有限公司印刷
开本 787 × 1092 1/8
印张 4.5 印数 1—5000
2002年3月第1版第1次印刷
ISBN 7-80530-886-1
J.887 定价：18.00元

速写对初学美术的学生来说应该并不陌生，但一段时间中美术院校招生考试中普遍对素描、色彩以及相关的专业科目比较重视，而速写却因未列入考试科目或是所占据比重偏低，得不到考生的关注。随着当前美术院校教育改革的深入，人们越来越认识到速写在培养和提高学生专业素质中所起的重要作用。速写作为一门长期坚持、行之有效的基础训练科目是至关重要的。越来越多的美术院校，特别是纯艺术类的，国画、油画、雕塑、版画专业等不仅已将速写列入考试科目正式记分，并加大了它的比重。速写已成为专业考试不可忽视的组成部分。

速写从属于素描，但也经常会作为一门单独的艺术科目，而独立存在。可以说它是各种美术专业带普遍性的基础训练手段，而优秀的速写也是一幅独具审美意义及艺术价值的艺术品。在画家的艺术生涯中速写曾是他们的终生伴侣，艺术创作中的构思、构图、起稿、收集素材、习作、写生都与之休戚相关。速写无疑是体现一位画家艺术修养、素质、功力的重要标准。

由于速写连通绘画艺术的各种门类，所以也很难对它的工具、技能表现手法简单地下一种限制的定义，在教学上也有一定的难度，需要通过画者的勤奋，自然地去领悟。所以社会上有各种的辅导班，素描、国画、油画……，惟独速写班似乎并不多见。笔者也只能从宏观的概念中结合艺术院校高考中的有关专业要求及自身的实践体会来讲解分析、示范引导同学们关注、重视速写。速写一旦能引入门内，我想除了其乐无穷外，对你一生的艺术道路也应是终身受用的。

如以笔者自身的感悟，可以说是速写把我引进了艺术的殿堂。我的艺术生涯是从速写起步。

责任编辑 赵寒成 技术编辑 鲍屹 制作 王晓冬 殷婵

目录

1 — 4

素描与速写

速写的概念

速写的目的

5 — 6

经典速写作品

名家作品介绍

7 — 11

考生全真试卷评析

高考速写的要求

评分的原则

试卷分析

12 — 13

速写技巧介绍

速写工具的使用技巧

线、面的使用变换技法

14 — 19

速写步骤图解

头像示范步骤图

坐姿示范步骤图

立姿示范步骤图

20 — 24

人体速写

25 — 27

场景速写

28 — 29

风景速写

30 — 32

示范作品

速写的概念

速写是什么？就字面而言，可解释为“快速的书写”。既然是画画，为什么要说是写？“写”一般是指自然流畅地用笔在纸上滑动，处在一种轻松自如的状态。那么被称之为速写的画画应当是以一定的速度、自然、放松地以“写”的状态来表现对象图像的一种表现手法。而与写相对的“描”，给人的印象就要严谨得多。全神贯注，精工细作，研究对象的结构、解剖、比例大小、明暗关系、空间关系、线条排列、层次……尽管速写可包容在素描之中，也包含上述的基础要求，但一般意义上的素描和速写的差别是显而易见的。如果说速写是以短时间、瞬间的感受为基点，快速的记录对象的形态和神韵，那素描正是通过细微的观察研究去理解对象，精心塑造对象。前者重主观感性，后者重客观理性。两者的关系在学习时间上没有前后之别，学习程度上也无难易之差。作为目前的美术院校考试科目：素描、速写都列入其中，因此可同时参差进行，方能相辅相成，相得益彰。

作为一名初学者，如能真正在这两方面下功夫，那都将是得益非浅的。当然，本文只能侧重对速写作一番剖析和讲解。

炭精条

木炭笔

素描 木炭笔 作者：王勃音

- 练手
- 练眼
- 练心

速写的目标

炭精条

炭精条

速写的特点是快速，但并无规定的时间来界限，只是相对而言。一小时、半小时不算长，十分钟、五分钟不算短，动态速写更以秒钟计算。

一幅速写从慢到快，基本上预示着难度的提高。这不是目的，而是表现的需要。快必须简洁，它是一种概括提炼能力的反应，是一种视觉反应能力的培养，画面控制能力的把握。所以初学速写首先还是以慢写入手为基础训练。通过一定的习作时间，一定的作品数量，才能由慢到快，由繁到简，以达到简洁生动的表现对象。形、神的完美结合才是速写的最高境界。只有刻苦、持久、充满毅力的人才能到达这一境界。

速写的训练目的，一是练手。手对速写工具的把握控制能力和表现能力，手腕活动的上下左右，线条的粗细长短，用笔的轻重缓急。二是练眼。锻炼眼睛观察对象动作及特征的概括能力，对象造型结构的分析能力。三是练心。练心似乎有些抽象，其实练心的实质是练脑，训练时积累的心得、技能的要领，对象的结构关系，最终还得储存在脑海中。如果说初期的速写只是一种简单的单体练习、局部理解、注重实用性，到了后阶段，更侧重画面的艺术性、趣味性，甚至于包括感情的投入。实质是培养作者对画面的艺术处理、整体把握能力，以体现品味情趣的综合能力。此时的速写已成为一件艺术作品。当我们在欣赏一幅优秀的速写作品时，你将会体验到这种审美的最大乐趣。

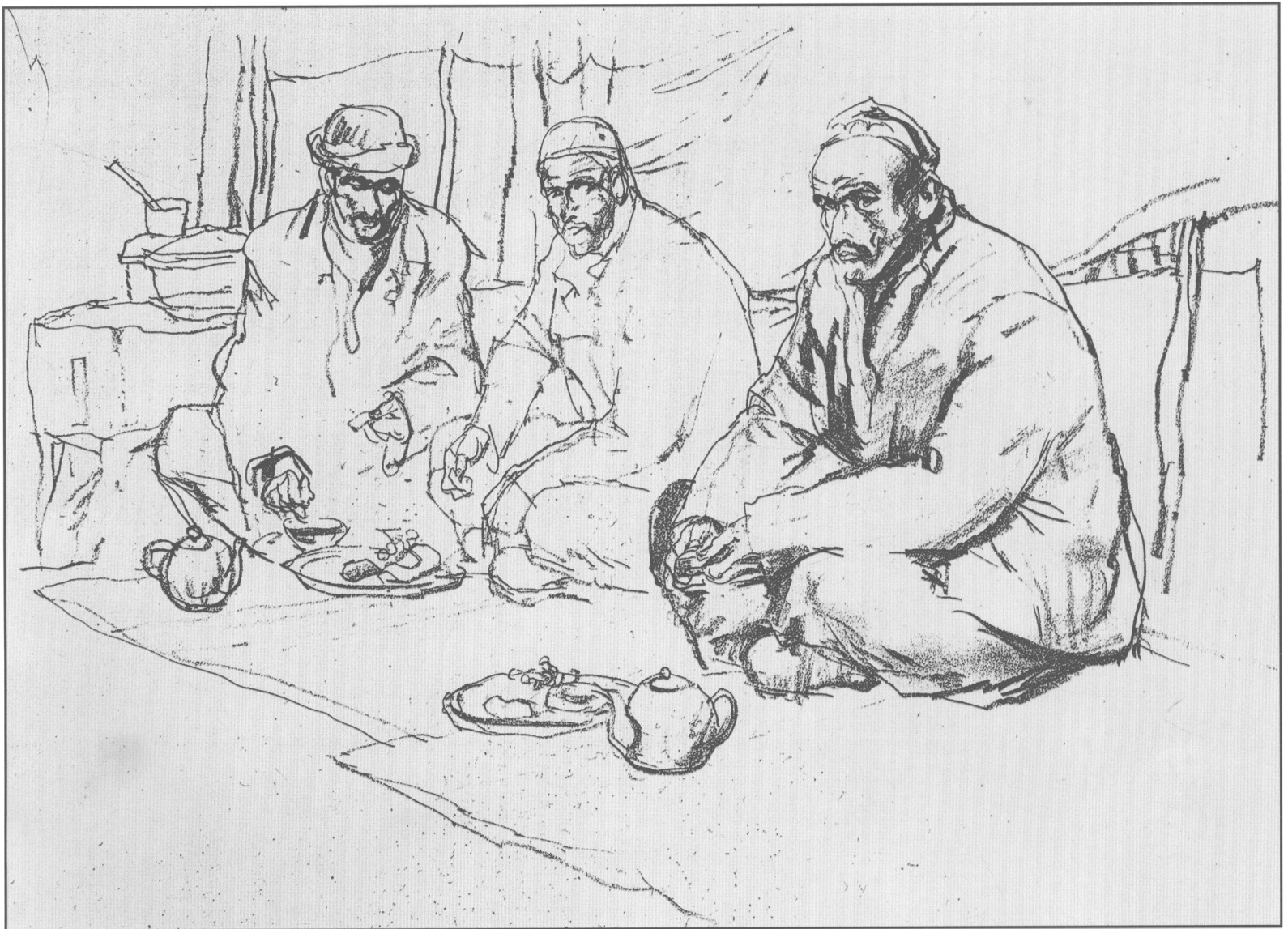
素描 炭精条

钢笔

钢笔

铅笔

1986年
4月 培基画像女士
于椒梅坝

名家作品介绍

这里介绍的几位中外著名画家，除了他们的艺术创作作品为大家熟悉，他们的速写作品也是我们学画的典范。他们各具特色的表现形式及绘画技巧，使小小的速写作品充满艺术的魅力。作为初学者，必要的学习、临摹前辈及当代名家的各种优秀速写作品也是必不可少的学习环节。

- 门采儿的这幅速写作品，对铅笔工具熟练自如的掌握，轻松、随意的组合，入微的形象，衣纹刻划，把我们带入画家当时的场景之中，门采儿的很多速写传递给人们强烈的生活气息。

克来斯特作品《碎罐》习作 门采尔

舞女 德加

- 德加的这幅速写作品，抓住舞者生动的瞬间，线条和明暗的皴擦浑然一体，轻松、自如。把裙子的质感，烘托得完美无比。德加众多的“舞女”速写，最后成为一幅幅举世瞩目的油画作品。
- 凡高的这幅速写作品，憨厚、朴实而简练的造型，清晰果断的笔痕组合排列展现大师绘画时对对象理性、冷静的观察态度。

穿大衣拿拐棍的男人 凡高

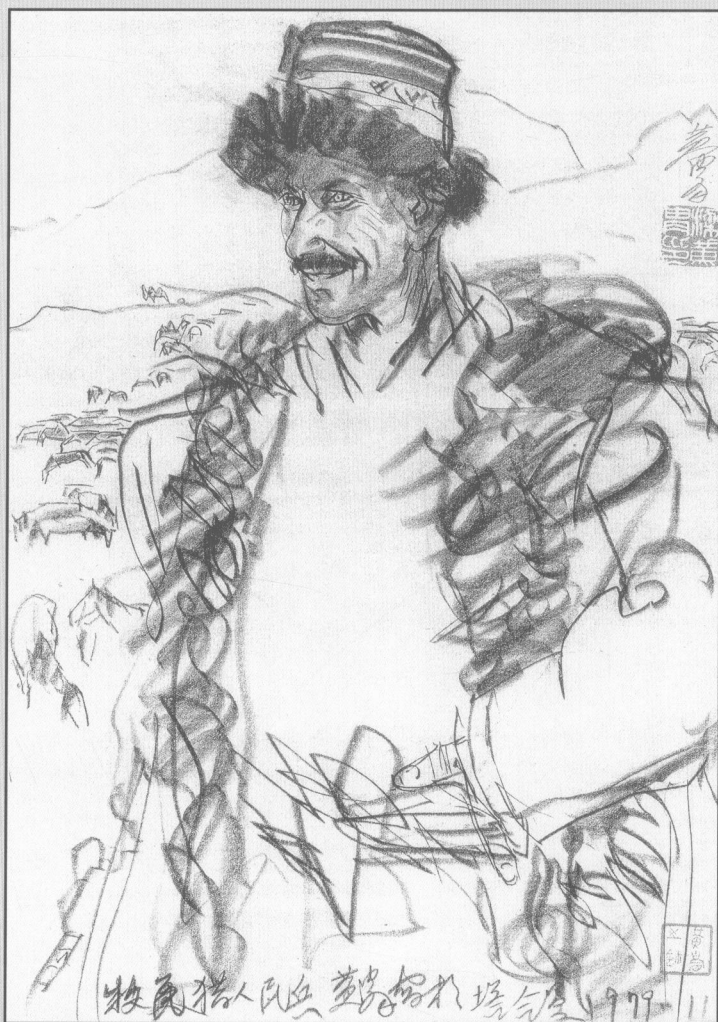
女人体 刘国辉

- 刘国辉的这幅速写作品，明快、简洁的中国画用笔、用墨，正确地勾勒出女人体生动的姿态，体现画家对形体结构充分的理解和对毛笔这一绘画工具熟练的把握。

坐在椅子上的男人 毕加索

- 早期毕加索的造型写实能力就已崭露头角，从这件速写作品中大块明暗对比处理的整体表现力和技巧，显示出大师不同凡响的艺术素养。

牧民猎人民兵 黄胄

- 黄胄的这幅速写作品，熟练、流畅、潇洒地用笔和线条带给人们一种轻松、欢快的心情，和他的中国画作品同样充满活力和朝气。

阿尔弗里德·鲁洛克 B·A·赛洛夫

- 赛洛夫的这幅速写作品，“神采奕奕”的评价决不过分，对象眼神造型刻划得如此生动。脖子上的暗部投影和前额亮部的强烈对比，只通过五官精练而又随意的刻划过渡，不愧为大师手笔。

既然是入学考试，要求也不会过高。它只是一种基础能力的测试，但考试毕竟是一种竞争，考生在考场会有一些的压力。只有作好充分的心理上、技能上的准备，才能取得满意的成绩。在这里就我个人的理解和经验和考生们一谈。

优秀试卷作品评析

——试卷作品均由上海大学美术学院教务处提供

铅笔

导师评语：这幅图人物动态准确，人体各部结构比例基本到位，构图完整，线条虚实关系恰当。

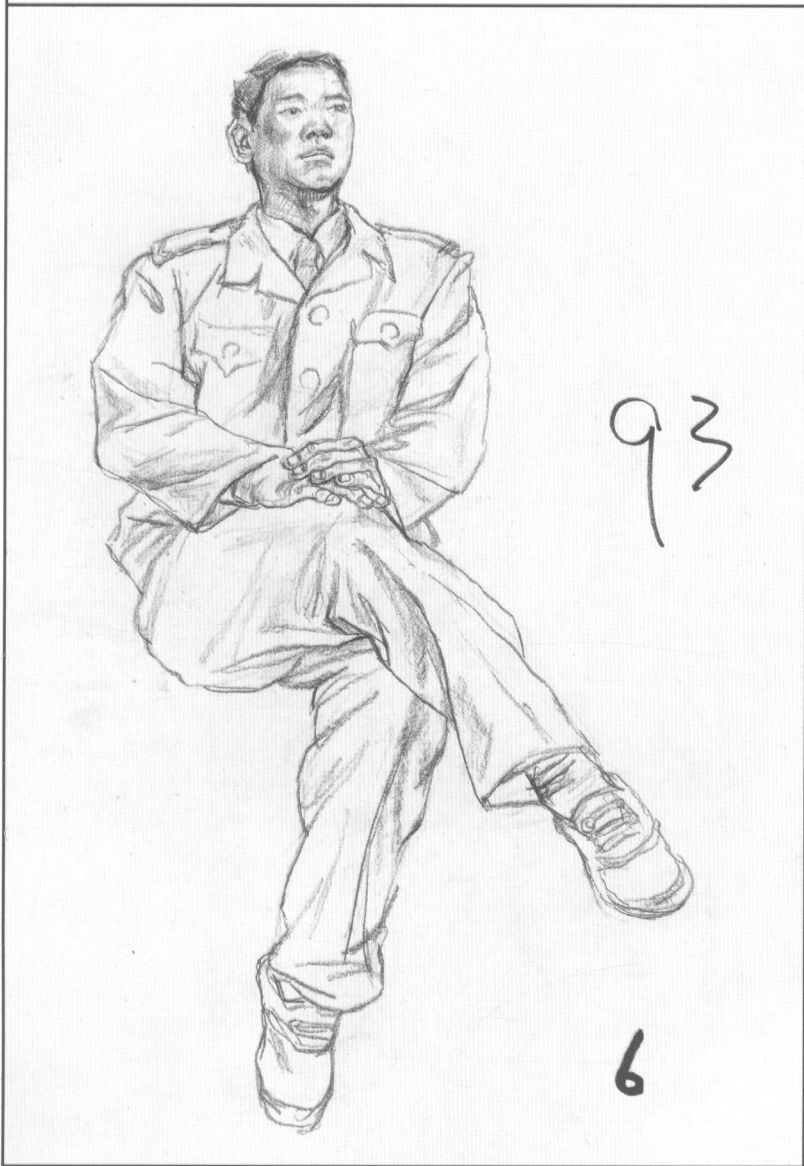
● 速写考试的思想准备：除了技能上的准备外，最重要的还是心理上的准备，明确速写考试的意义，不能仅仅为考试练习，把考试作为一种临时性的应付，急于求成往往是学不好的。只要时间允许，应及早开始速写的训练，它本身就是一种和素描平行，应齐头并进，相互补充、相互促进的基础训练。进入考场最根本的是稳定情绪，尽力发挥自己的最佳状态。

● 速写考试时间按报考不同专业的差异一般在半小时到二小时之内不等。有画一个动作的，也有需要画几次动作。作为完成一幅单体的人物速写，半小时是足够了。考生要注意的是按考试规定掌握时间的分配。如直接画或幅面偏大，可简单起稿，但应控制在五分钟之内，中间时间为画正稿。最后也需留出五分钟时间作最后的修改、整理、调整。

● 内容：考试内容基本以全身人物为主，男女老少不一。按专业特点需要也有画头像速写，但大多是以全身的立姿、坐姿为主。也有加试动态速写，这有一定难度。这将根据各院校、各专业、各学历层次（中专、大专、本科、研究生）的要求特点而定，各院校自有具体规定。

● 工具：速写的工具主要是笔和纸。
纸张：以铅画纸为主。按时间长短及规定动作多少，有4开、8开到16开不等。一般也按学历层次的高低以不同规格的尺寸区分难度。
笔：主要是铅笔。以4B到6B为宜。也有允许使用木炭铅笔、炭精条。随着专业特点需要钢笔、圆珠笔和毛笔的使用，已有先例。

铅笔

导师评语：这幅图造型准确，人体各部刻划到位，衣纹结构交待清楚，整体厚重有力度。

铅笔

导师评语：这幅图造型比例准确，饱满，衣纹结构用线简洁清晰，果断。

评分的原则要求

入学考试的评分是考生的总体水准,从高分到低分,依次类推来区分优劣。因此各艺术院校的专业水准,各专业的特殊要求,报名人数和录取人数的比例之大小,直接影响着各门专业的难度系数,影响着试卷的成绩。A校的评分标准不等于B校的评分标准,A专业的成绩不等于B专业的成绩,因受学校、专业的不同要求,及人数比例制约,成绩只能是在同时、同校、同专业中的相对优劣。不可能对某一科目定出一个分数段的具体标准。

按笔者多年阅卷经验,一幅好的速写应具备如下几点,供考生参考。

- 构图要饱满,画面四周既要有余地,也要充实,感觉上对象在画面中的构成安排恰到好处,大小适中,能压住画面的中心。

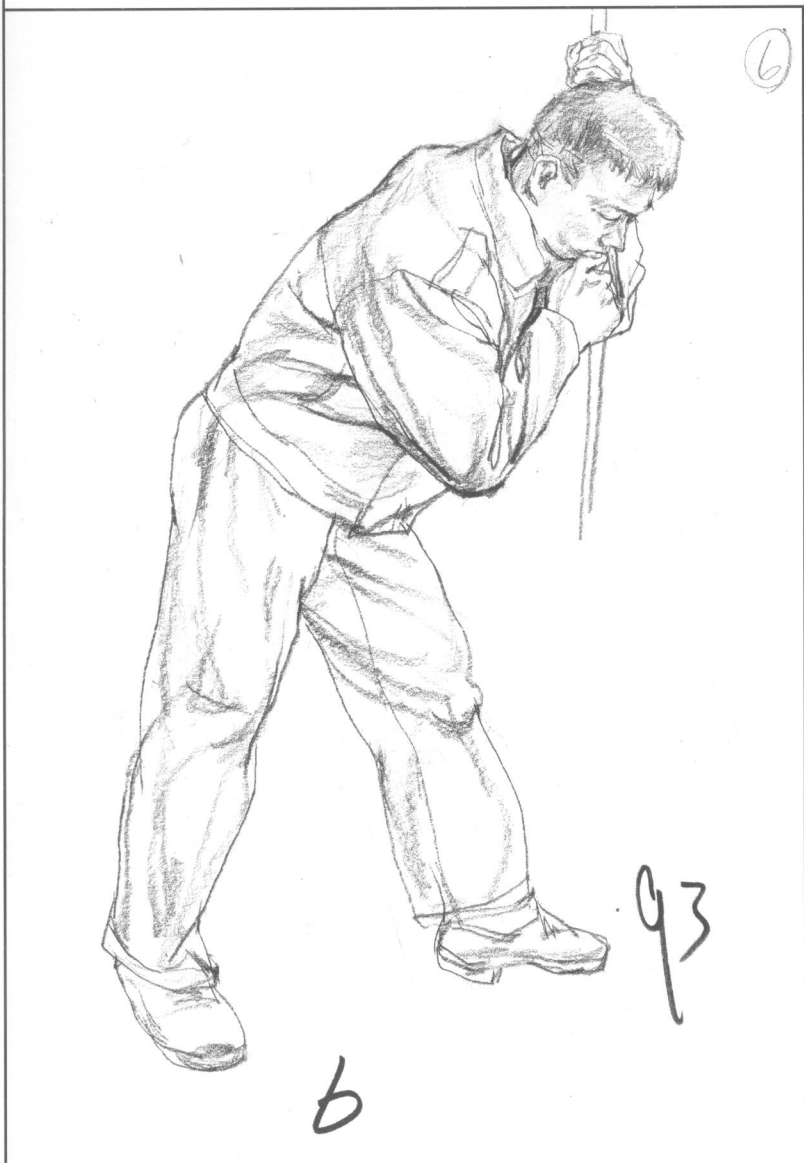
- 造型结构比例准确,不要以为速写只是粗略地点到就可。8开的纸20分钟到半小时应能把五官、四肢等的结构画清楚了。如果是头像更要注意一些五官细部的刻划。其他各部也应基本准确。尽可能地完整、到位。往往在同等时间中反映考生的基础能力表现在对对象刻划的不同深入程度,而这正是衡量出考生成绩优劣的关键。

- 线条流畅、有力,注重节奏感。掌握线条的粗细长短、快慢轻重、疏密、参差,体现线条的形式趣味。

- 要注意本专业的形式特征,发挥专业的特点,辅以不同的表现手法,如油画可略施大体明暗关系,雕塑注重体量厚度,国画强调线条结构的组合,版画强调形式与结构的关系。

考生全真试卷评析(优)

铅笔

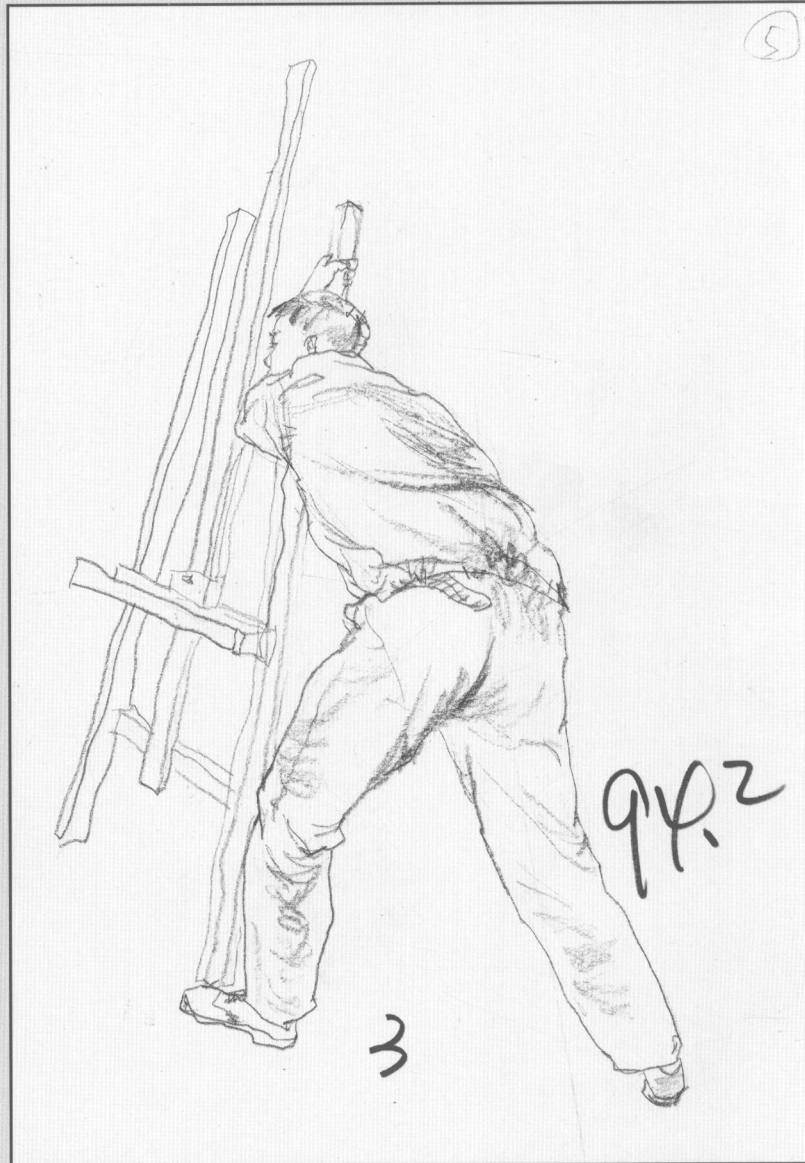
导师评语：这幅图造型憨厚，用线熟练，肯定并注意结构关系的皴擦，有表现力。

铅笔

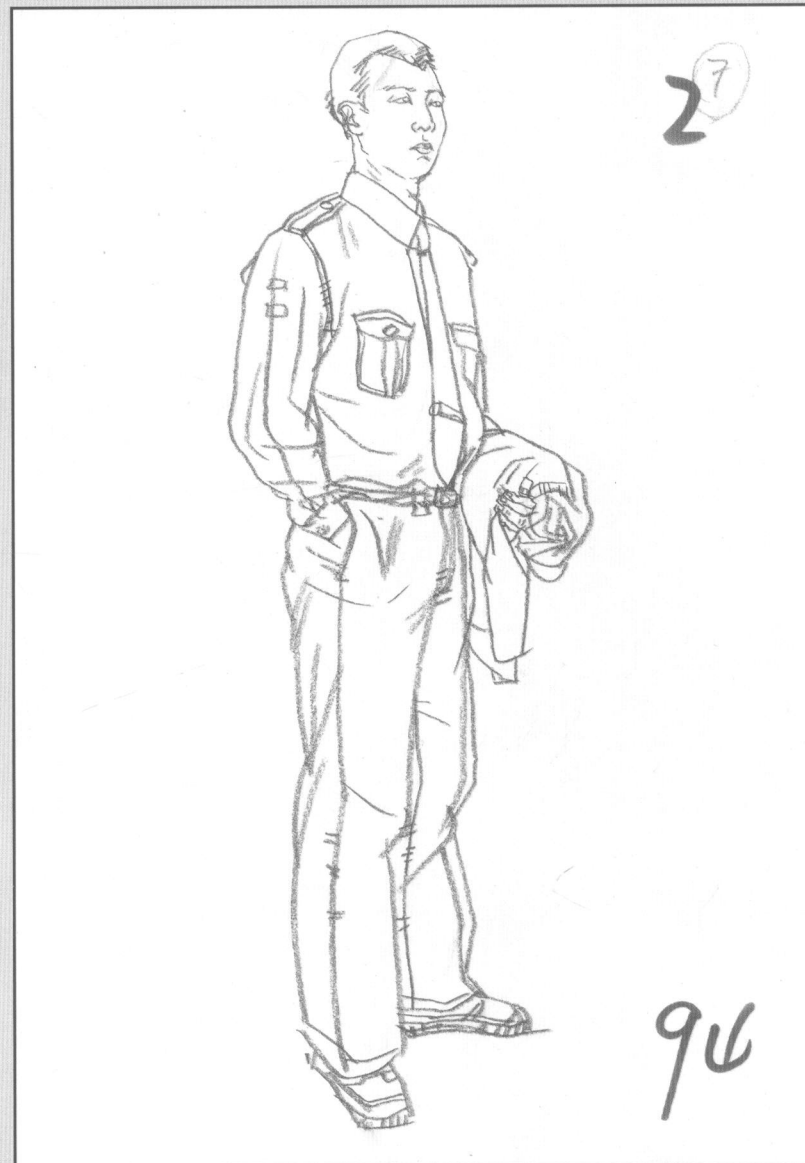
导师评语：这幅图造型简洁生动。线面关系整体，构图完整、人物比例适中。

铅笔

导师评语：这幅图动态生动。用像准确，熟练，有节奏感。

铅笔

导师评语：这幅图全部用线的处理表达，造型比例准确，线条肯定饱满有力。注意疏密关系。

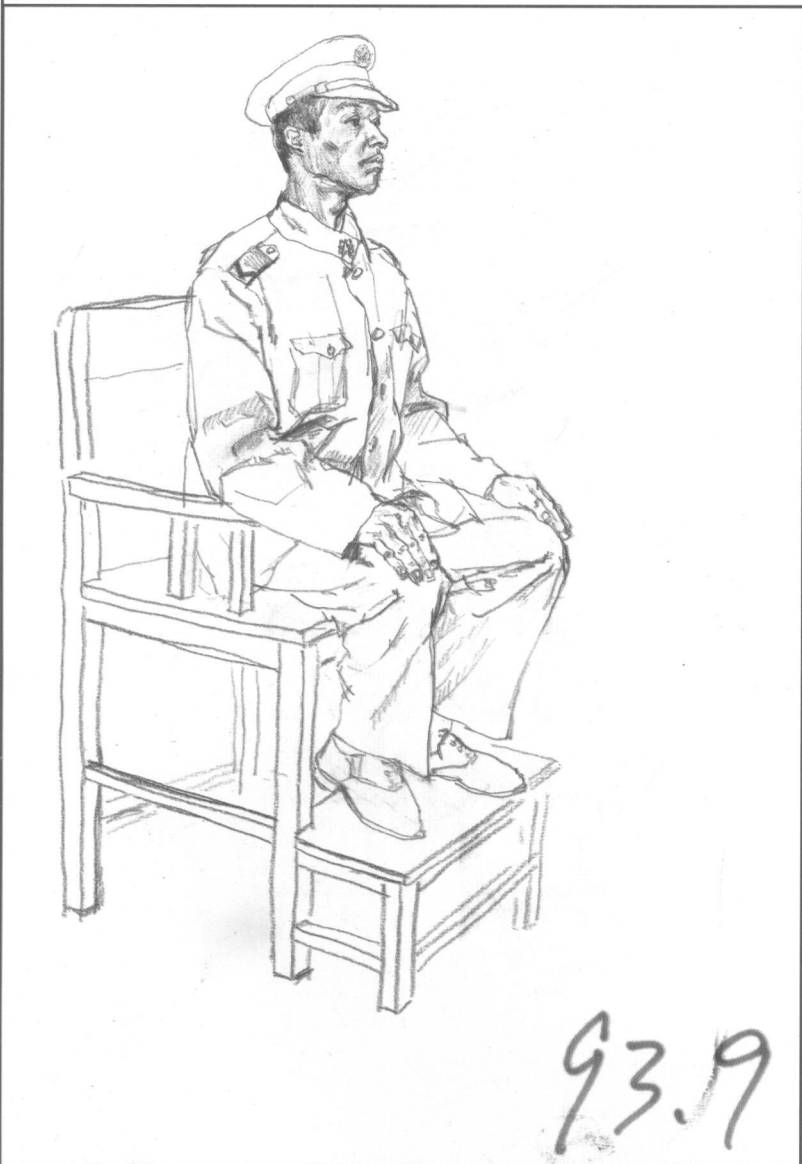
考生全真试卷评析(优)

炭精条

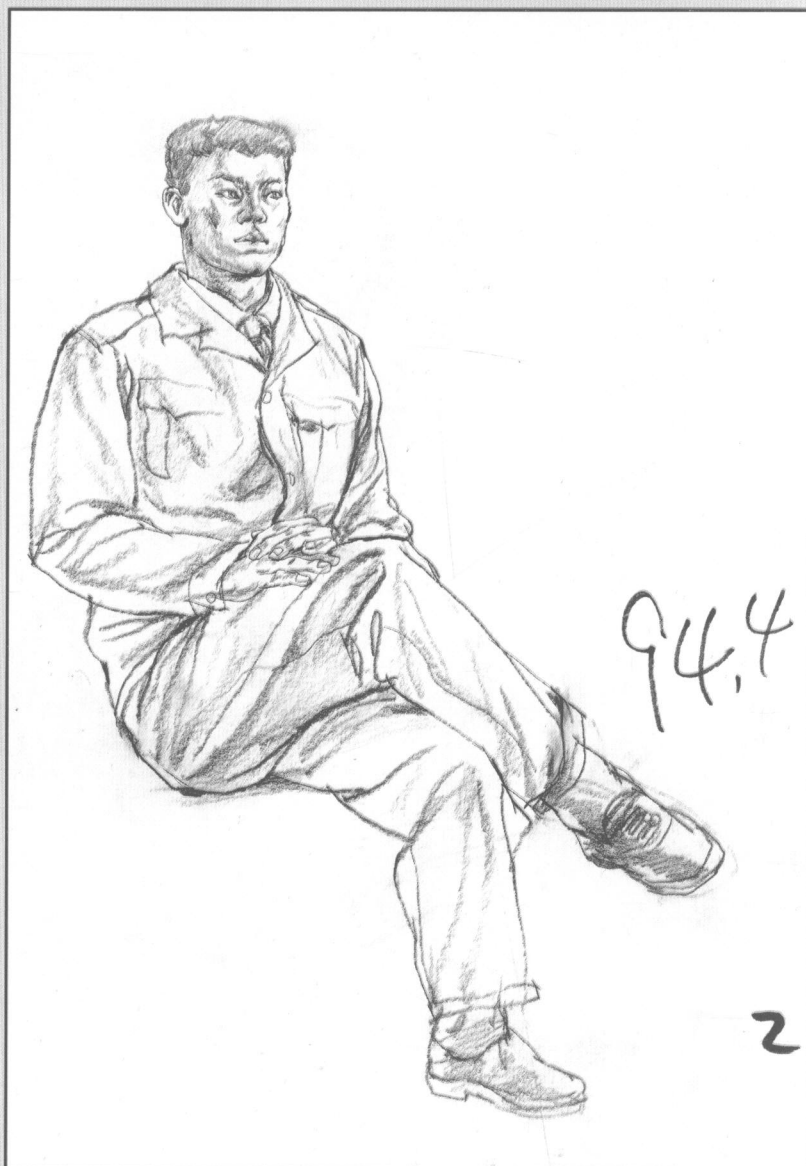
导师评语：这幅图较典型的明暗速写，讲究明暗虚实的体面关系。重面轻线，但处理得当，用笔轻松自然。

铅笔

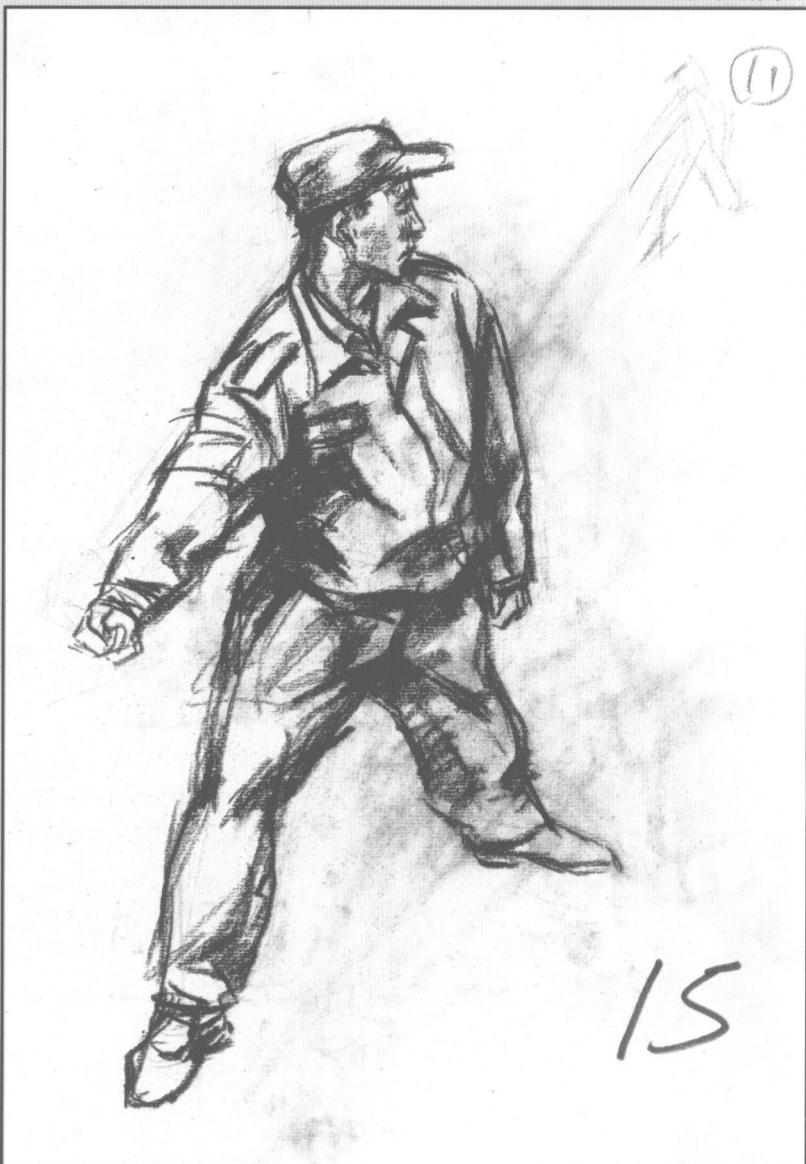
导师评语：这幅图造型正确，衣纹线条老练，组织较好。面部辅以明暗关系，形象刻画生动。

铅笔

导师评语：这幅图线条稳重有力，轻重虚实节奏掌握较好。衣纹交代清楚。皱擦的部份加强了体积的表现。

炭精条

导师评语：造型正确、动态生动，用笔有力度。

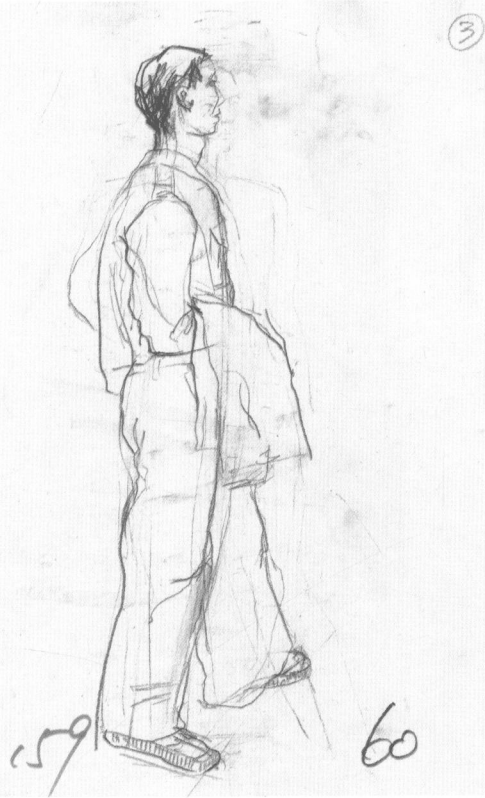
考生全真试卷评析(差)

比例不正，头偏小，线条草率，琐碎：背景线条画蛇添足，加剧了画面的凌乱感。

黑色重，线条凌乱，毛草，明暗关系不正确，整体画面显得脏乱一堆。

线条软弱无力，扭曲过度，画面轻飘、松散。

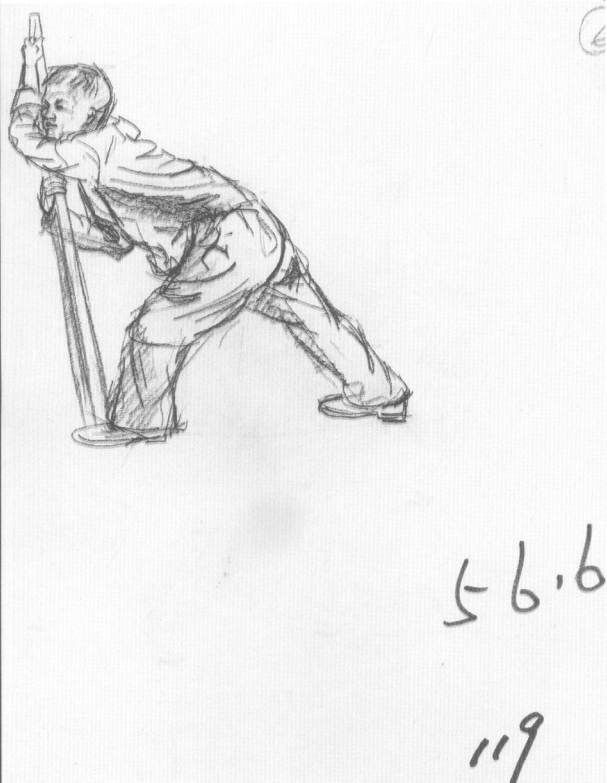
人体各部比例不正，线条软弱，衣纹组织无序。

造型能力差，导致不敢下笔、用笔太轻，软弱松散。

此图画面松散、乏力。

构图能力差，人物太小，造成画面失调，造型欠正确，线条散乱。

此图头与身体比例不合，线条结构不到位。

此图线条乏力，结构比例不正，明暗关系虚幻。

速写技巧介绍

速写工具的使用技巧

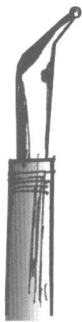
铅笔

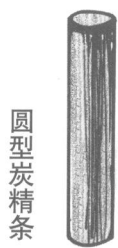
削成斜面的
铅笔

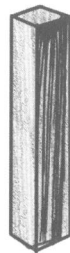
圆珠笔

弯头钢笔

圆型炭精条

方型炭精条

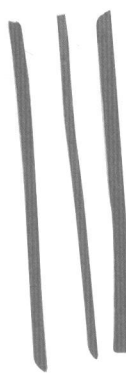
经打磨后的炭精条

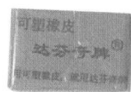
素描定型液

炭精条

木炭条

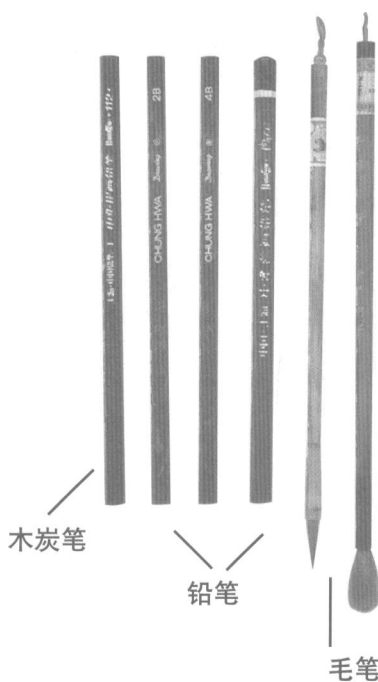

可塑橡皮

高级速写本
GAO JI SU XIE BEN
8k 60页

速写本

木炭笔

铅笔

毛笔

- 钢笔
- 铅笔
- 炭精条

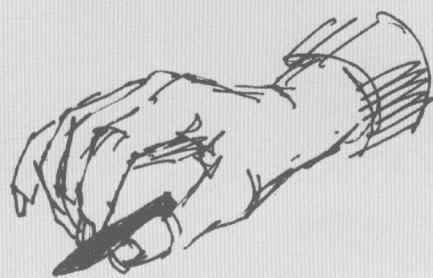
(1)铅笔：铅笔为最常用的速写工具，最适合初学者使用。也是考试最常用的工具，以4B—6B为宜，和钢笔相比偏软性，可以按画者的意图画出粗细、浓淡的各种效果及变化。使用时既可以单纯线条作主体的描绘。也可削成斜面，利用笔尖和斜面，以线、面相兼作明暗、结构的皴擦所用，效果较佳。一般宜画小幅的速写。

(2)木炭铅笔：木炭铅笔比铅笔的色泽更黑，但无光。优点是黑而有精神，但容易画闷。使用方法基本和铅笔相同。

(3)炭精条：炭精条是由炭粉粘合而成，市面上购买大都为方型，也有圆型，一般在0.5厘米见方或直径。方型的适合画刚健有力的笔触，圆型的适合画刚柔相间的线和面，各取所需。因笔体比较粗壮，适合画较为大幅的速写习作，但因炭粉颗粒较粗，容易摩擦碰脏，应注意作画程序，自上而下、自左而右，作品完成后可用固定液“松香水”或喷发摩丝喷洒后易于保存。

(4)钢笔、圆珠笔：钢笔、圆珠笔适合画硬性单线。用线肯定，无色泽变化，一般靠线条的排列、组织、疏密节奏来表现对象。当然如时间允许，也可以线条作明暗皴擦表现。

工具

卧式握笔
适用铅笔、炭精条

1. 工具

新的炭精条为便于使用，也可对它进行笔型的加工。磨制成需要的形状。

立式握笔适合画细线，卧式握笔手势适合画面及皴擦所用。

用线的范例

用面的范例

用线

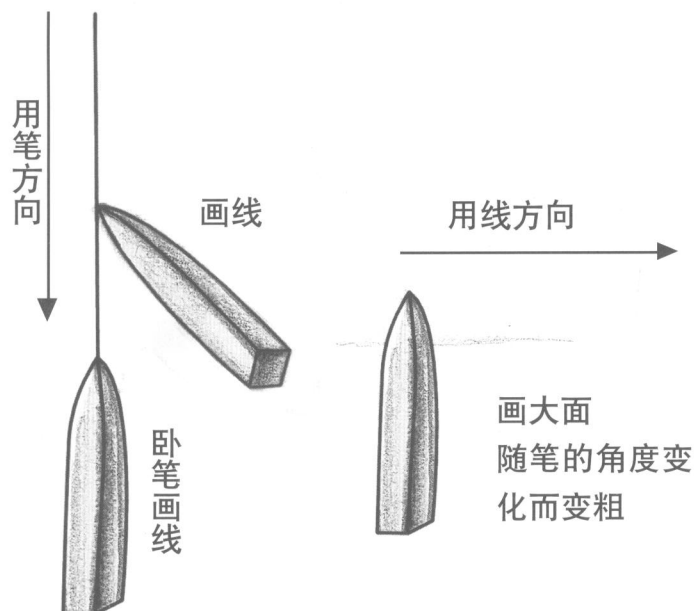
线面交替结合

用线

线面交替结合

1

线与面的使用效果

●线：

立式用笔的线：特点是线条清晰有力，但容易单薄。此类用线，在于线条的疏密组织或某种形式感的需要。

卧式用笔的线：

特点是线条浑厚、凝重有力。但掌握不好容易含糊。

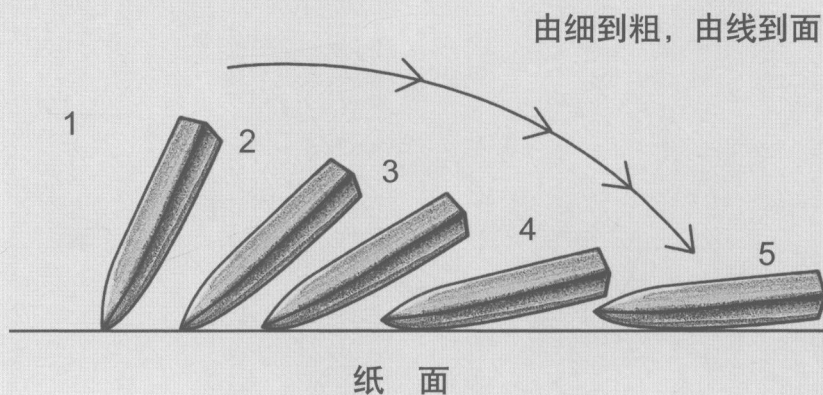
此类用线一般可结合立式用笔参差混合使用。

2

●面：

炭精条的特点就是粗壮。可卧下面来丰富表现力。面的表现手法多样。可干脆利索、简洁的用笔，也可混合、连续、反复地皴擦；可结合轻重缓急的用笔变化，也可和线条混合使用相互衬托。但要注意控制画面，过多的重复、叠加容易画闷、画腻。

3

①画细线
②画粗线

③画扁粗线
④画大面

⑤画边缘模糊的大面，
横扫或皴擦